

美术高考实战范例 6 素描头像

素描头像

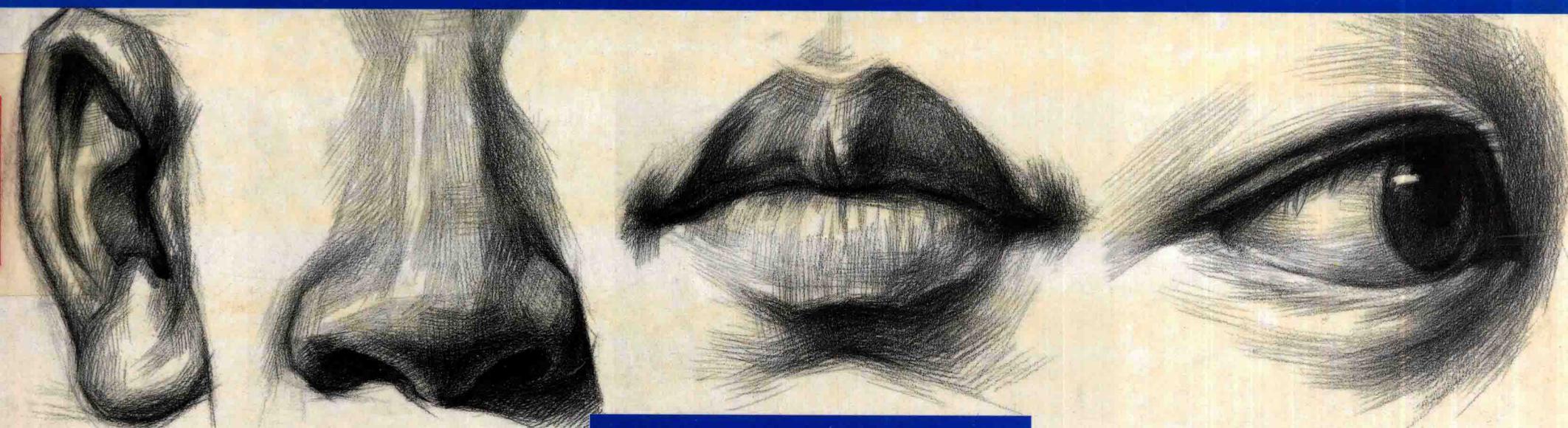
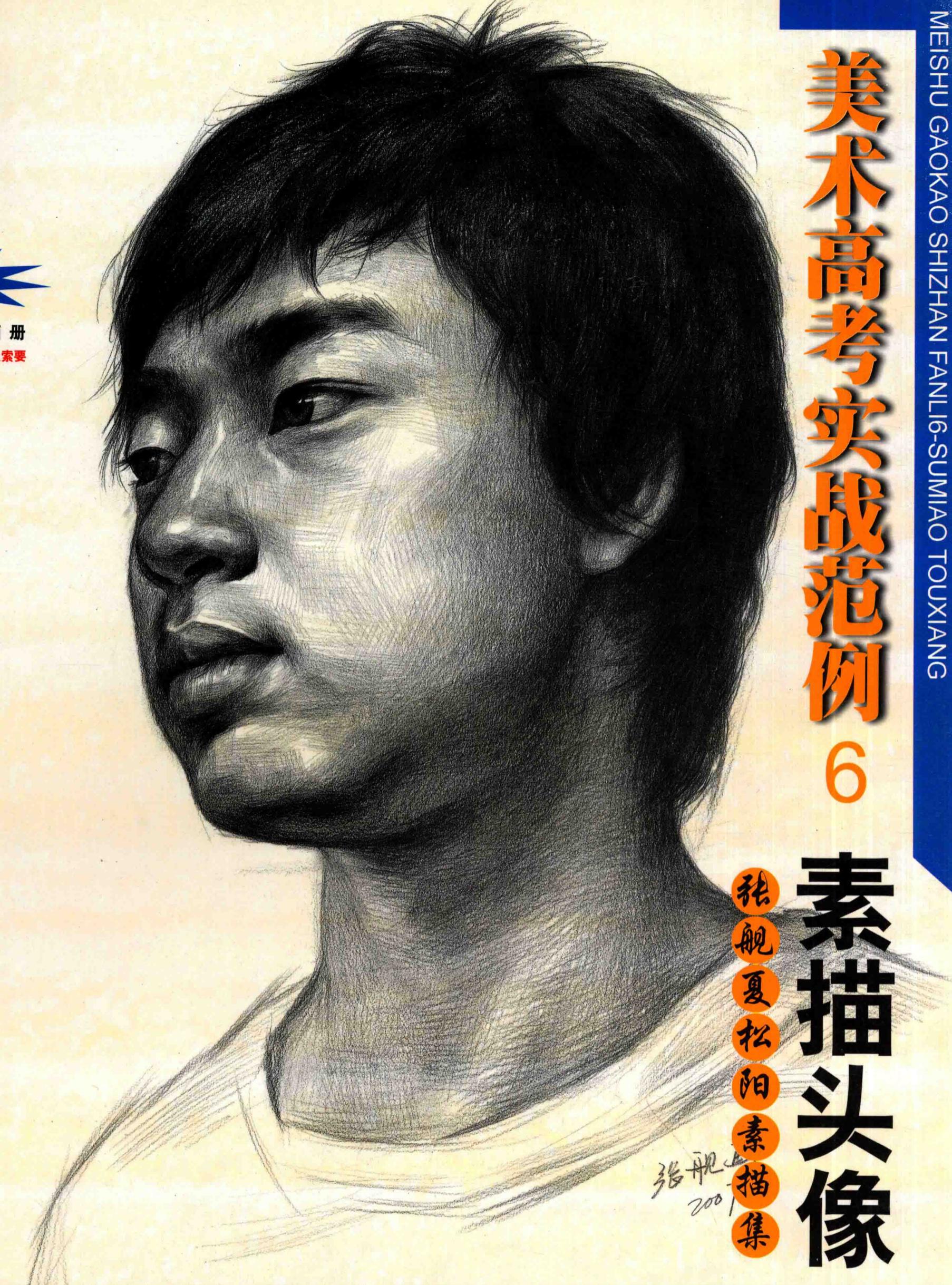
张帆 夏松阳 素描集

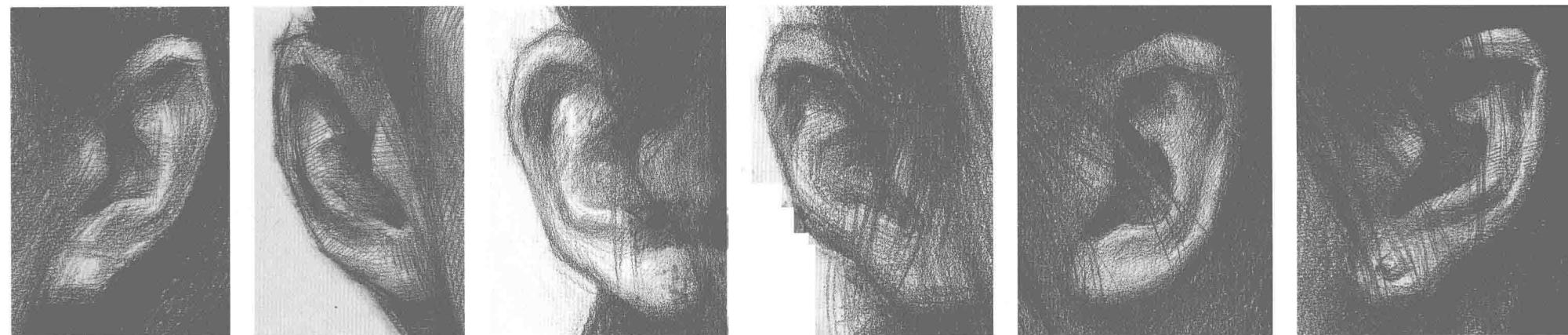
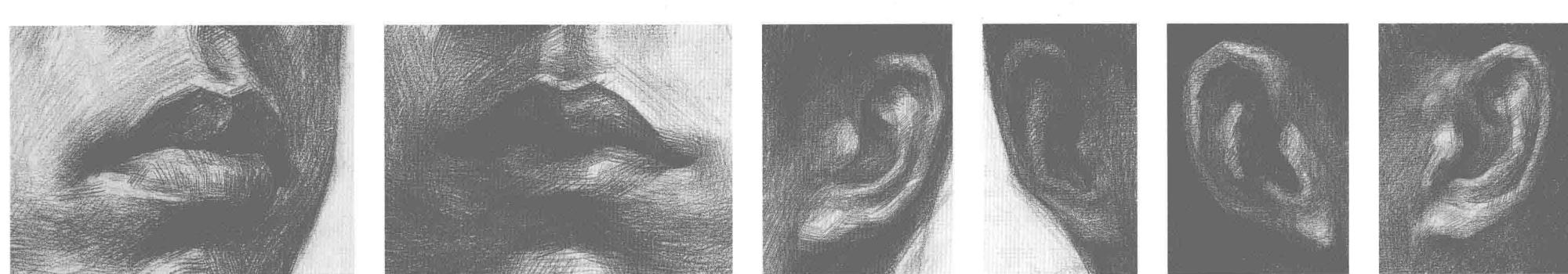
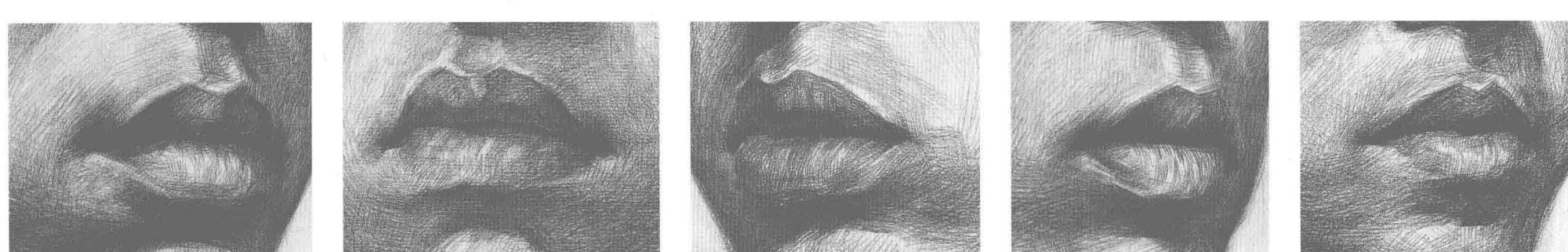
张帆
2001

超值赠送

小型掌中宝画册
买本书时请向书店售货员索要

夏松阳：

生于1983年6月，自幼酷爱绘画，孩童时就随名家学习国画，在少儿绘画比赛中多次获奖。中学时对绘画产生了更加浓厚的兴趣，随张舰老师学习基础绘画多年，打下了扎实的绘画功底。2003年考入哈尔滨学院美术系油画专业。在校期间，对基础绘画进行了较深入地研究，绘画作品在校、市、省级画展中展出并获奖。2007年毕业于哈尔滨学院，获学士学位。现任教于张舰画室，致力于绘画基础教学工作。

张舰：

1990年毕业于哈尔滨师范大学艺术系油画专业。
1992年进入中央美术学院研修班深造学习。
1996年成立张舰美术工作室。近年在教学之余创作了大量的油画作品，这些作品多次被选送至韩国、日本、美国等国家参加美术作品交流活动，部分作品获奖，部分作品被私人收藏。

前言

素描头像技法训练是美术基础教学内容中最重要的一部分。通过系统训练能使学生在观察方法上，理解、认识事物特征的角度上符合造型规律。从运用绘画技巧、绘画语言等方面，培养学生的艺术表现能力。

素描头像作为肖像画的画种之一，在绘画基础教学中占有重要位置。一方面它作为一种独立的艺术形式存在，它有着独特的艺术魅力和审美价值；另一方面它也是造型艺术领域中最基本的也是最重要的基础之一。我们在头像写生训练时，头脑思维必须下意识地兼顾许多因素，如构图、比例、结构、体积、空间、光影、明暗、虚实等。刻画人物头像是复杂的过程，每个模特从精神到容貌特征都有较大的差别。用素描的手段将对象个性特征和精神内涵淋漓尽致地表现出来，这是素描这一表现手段最重要的也是最具有感染力的地方。大师们留下大量素描头像作品不仅对“形”有着严谨的塑造，同时也向后人展示了他们对人物内心世界深刻的洞察力。初学者虽难以表达出这样的独特感受，却可以有意识地加强训练，通过对人物“形”与“神”的感性认识，在塑造“形”的前提下，对人物的个性特征与人物的内在精神气质进行努力探索。所谓“形神兼备”，形似才能神似，形的准确到位是传达内在精神的先决条件。由于模特儿身份、职业、年龄、性别以及形象特征不同，因此在手法的运用上也应有所变化。针对这一情况，本书作者在着重刻画人物形象的基础上，加强了对人物精神内涵的表现。这些作品，不仅体现了作者对素描头像绘画规律的研究和思考，同时也体现了作者注重对人物鲜明个性的刻画。

书中精选多幅优秀习作，图片清晰，便于考生临摹与欣赏。希望本书能给考生在突破高考难关方面带来一些启示和帮助。引导学生顺利地走进神圣的艺术殿堂。

素描头像考试得分点分析

1. 测试的目的

主要测试考生对人物头像的审美感受、造型能力。运用正确的观察方法，客观、生动地表现出人物的神情与形态特征。形体的塑造、质感、空间感的表现，整体与局部的把握能力和表现能力，以及一定的绘画技巧与艺术表现力。

2. 出题方式和试题难点

写生：

- ①正常坐姿，颈直头正。 试题难点：构图的饱满、形体刻画的深入、比例的准确、对形象特征的把握。
- ②颈部和头部成一定的角度。 试题难点：人物头、颈、胸的动态关系。
- ③考生互相对画头像。 试题难点：人物动态的基本规律和对人物结构的理解。

默写：

- ①不同角度的人物头像，平视和仰视；正面、侧面或3/4面。 试题难点：透视关系。
- ②给出一定年龄段的人物照片，默画另一年龄段的人物形象，如给一张青年照片，画出老年时的状态。 试题难点：考察对人物头部结构和肌肉理解程度。

3. 考试时首先要注意的

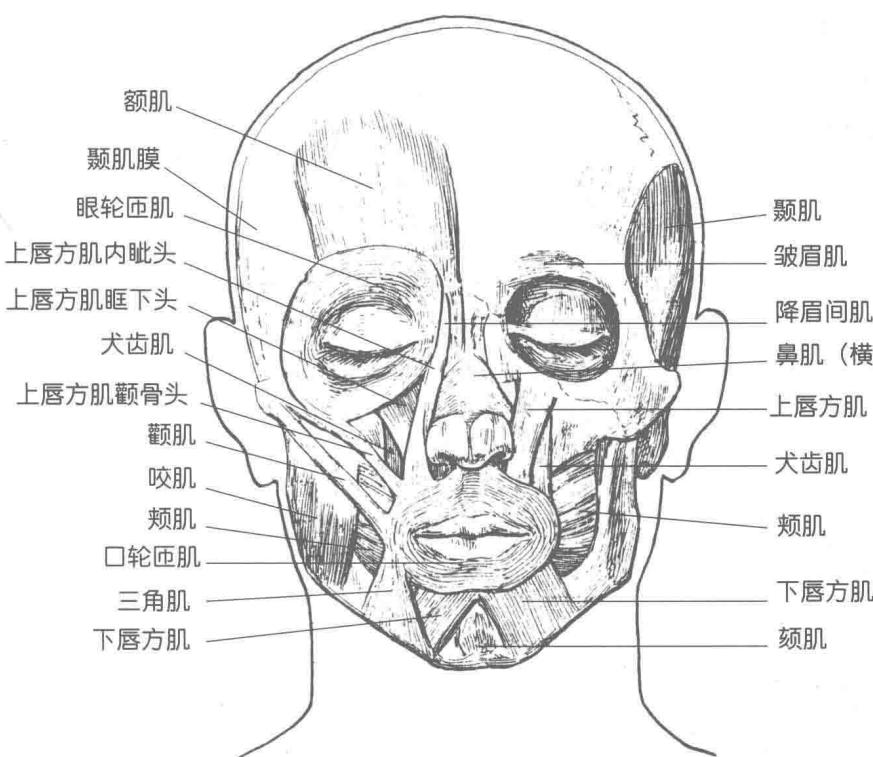
- ①良好的心态：调节和控制考试期间的心理状态，保持适当的紧张情绪，适度的兴奋状态同时保持平静的心态，树立自信心，是取得好成绩的前提。
- ②具体要求：理解题意、了解试题的具体要求。
- ③时间安排：一般考试时间为3小时或4小时，注意分配好时间，同时还要留出20-30分钟，进行整体关系的调整。
- ④材料的选择：要求是用铅笔还是炭笔。选择擅长使用的材料，是取得优秀成绩的保证。
- ⑤纸张的使用：是竖幅，还是横幅？
- ⑥考号的位置：要求写在左上角，还是右上角或其他。

试卷完成时，必须达到以下要求：

- ①完整、独特的构图。
- ②和谐、准确的比例关系。
- ③正确的透视关系。
- ④准确的头、颈、胸的动态关系。
- ⑤响亮的黑、白、灰对比，丰富的黑、白、灰层次。
- ⑥表现出一定的质感和量感。
- ⑦强烈的整体感和形体塑造感，深入刻画的五官。
- ⑧刻画准确的形象特征。
- ⑨自然生动的人物神态。
- ⑩一定的艺术处理和表现力。

以上各点能够做到①-⑦点，会是一张比较优秀的试卷，全部做到，那将会是优秀的高分试卷。

(注：此文由鲁迅美术学院讲师刘成龙提供)

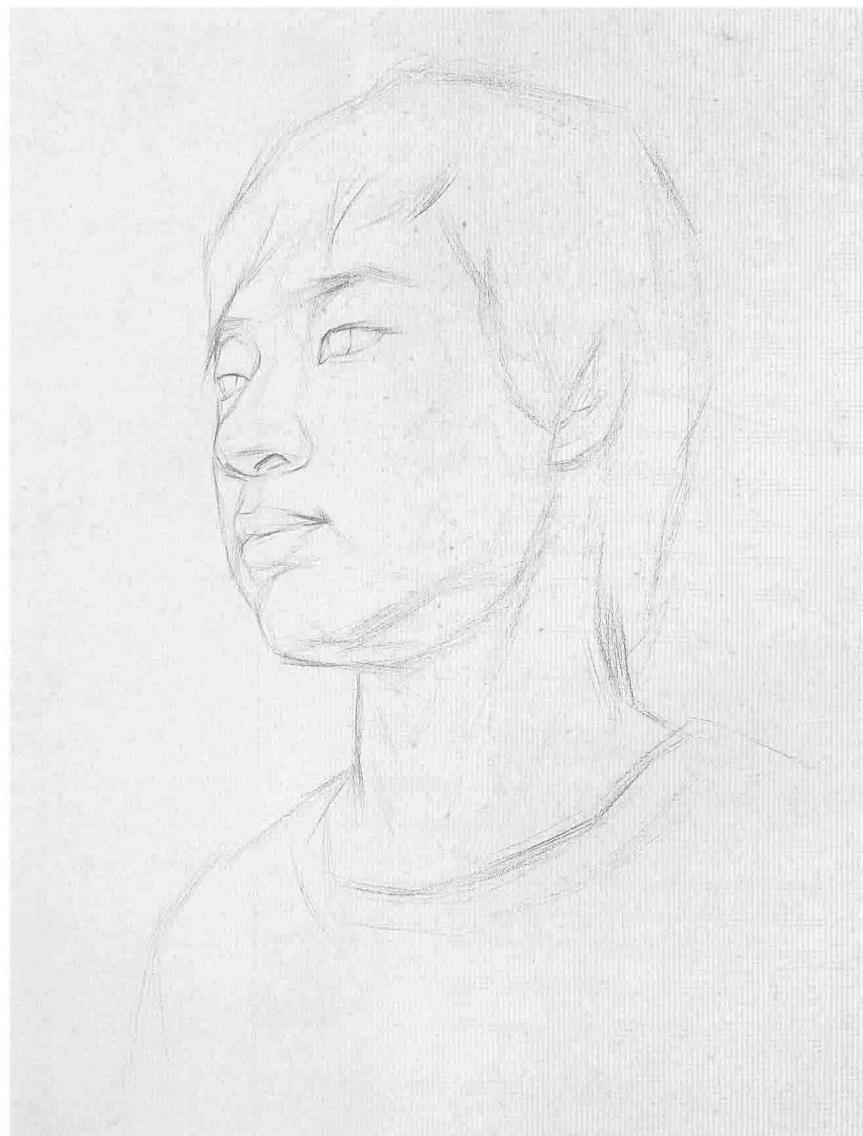
男青年头像写生（4—5课时）

第一步：起稿时准确地把握构图，注意五官的透视变化及人物的头部动态。

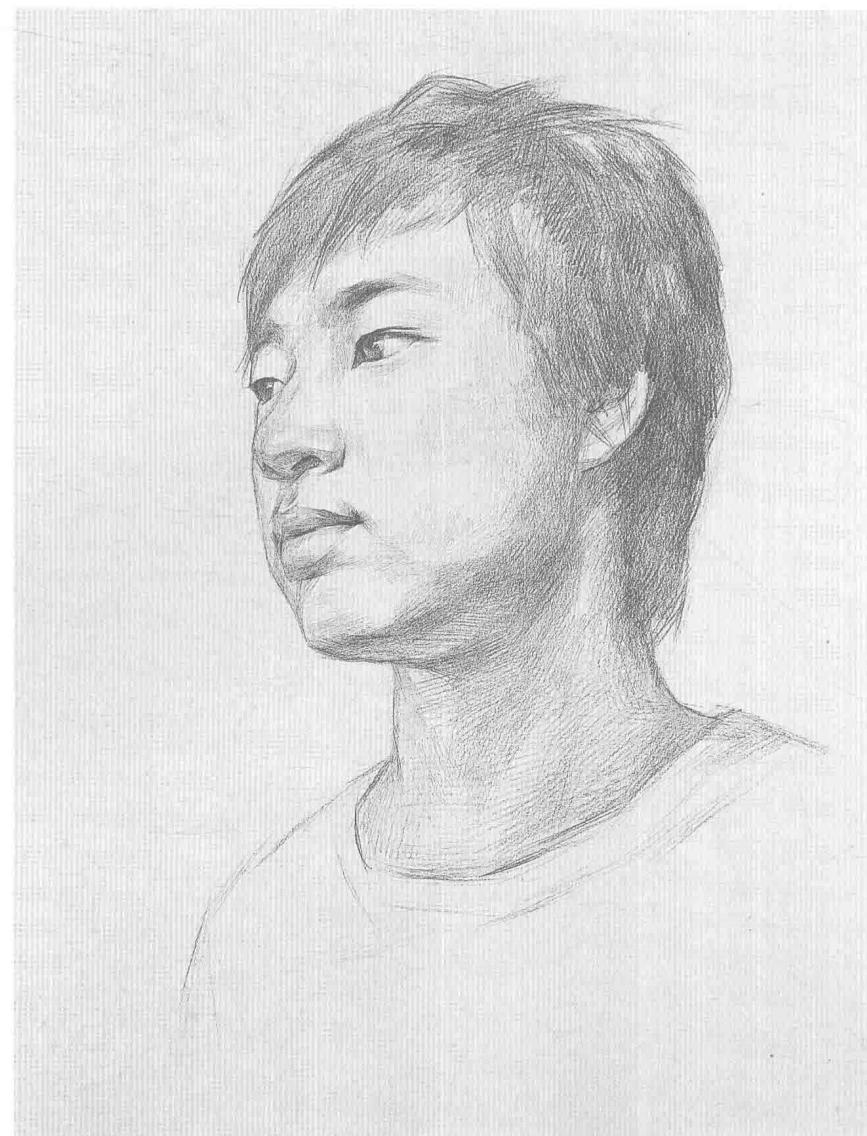
第二步：概括地画出大体明暗关系，控制好画面的黑、白、灰关系。

第三步：充实画面，明确黑、白、灰层次，深入刻画局部，注意整体与局部的关系。

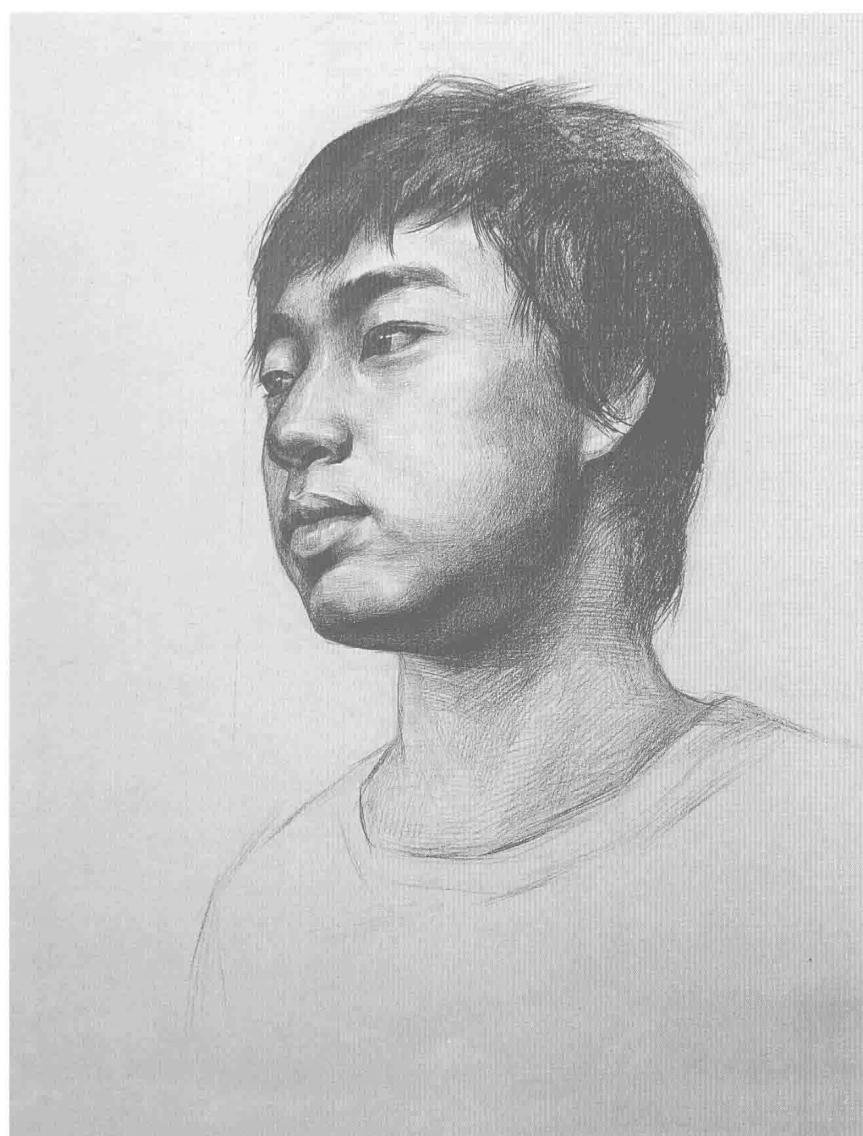
第四步：深入刻画，丰富局部形体结构，加强头部的空间层次。细致刻画五官。

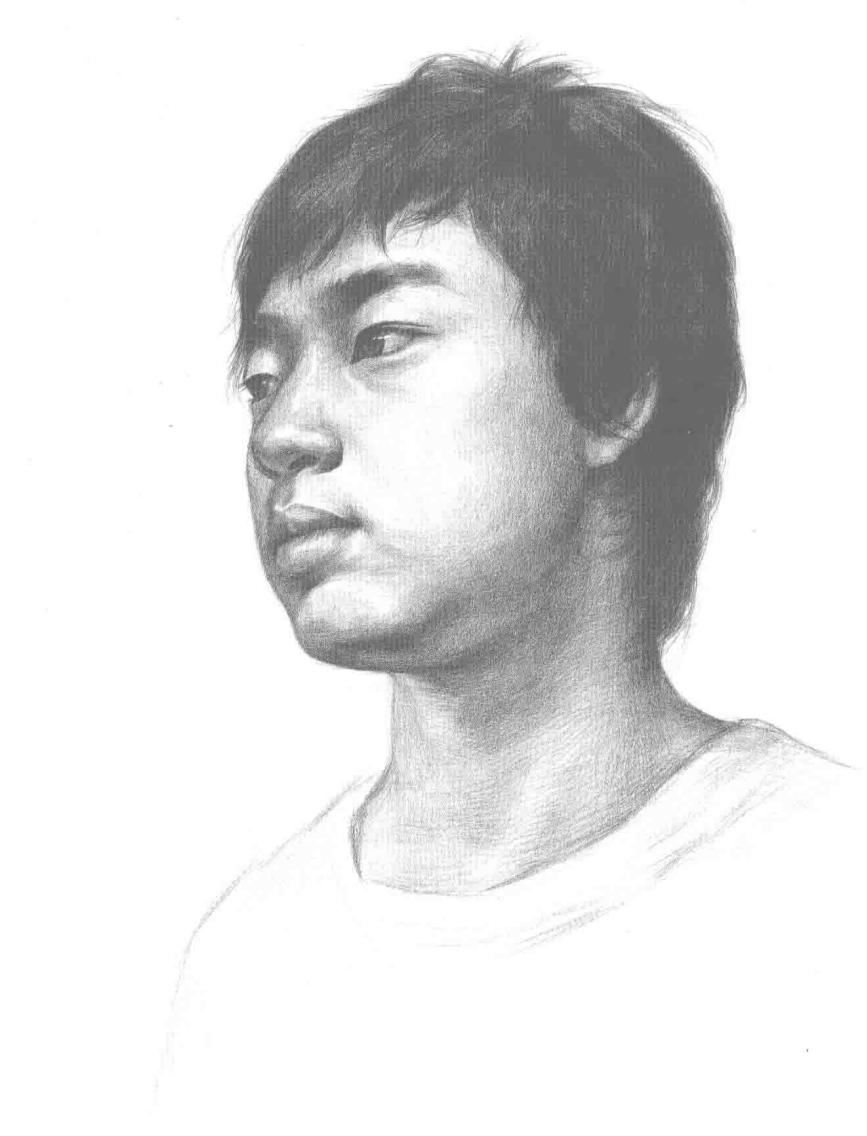
1

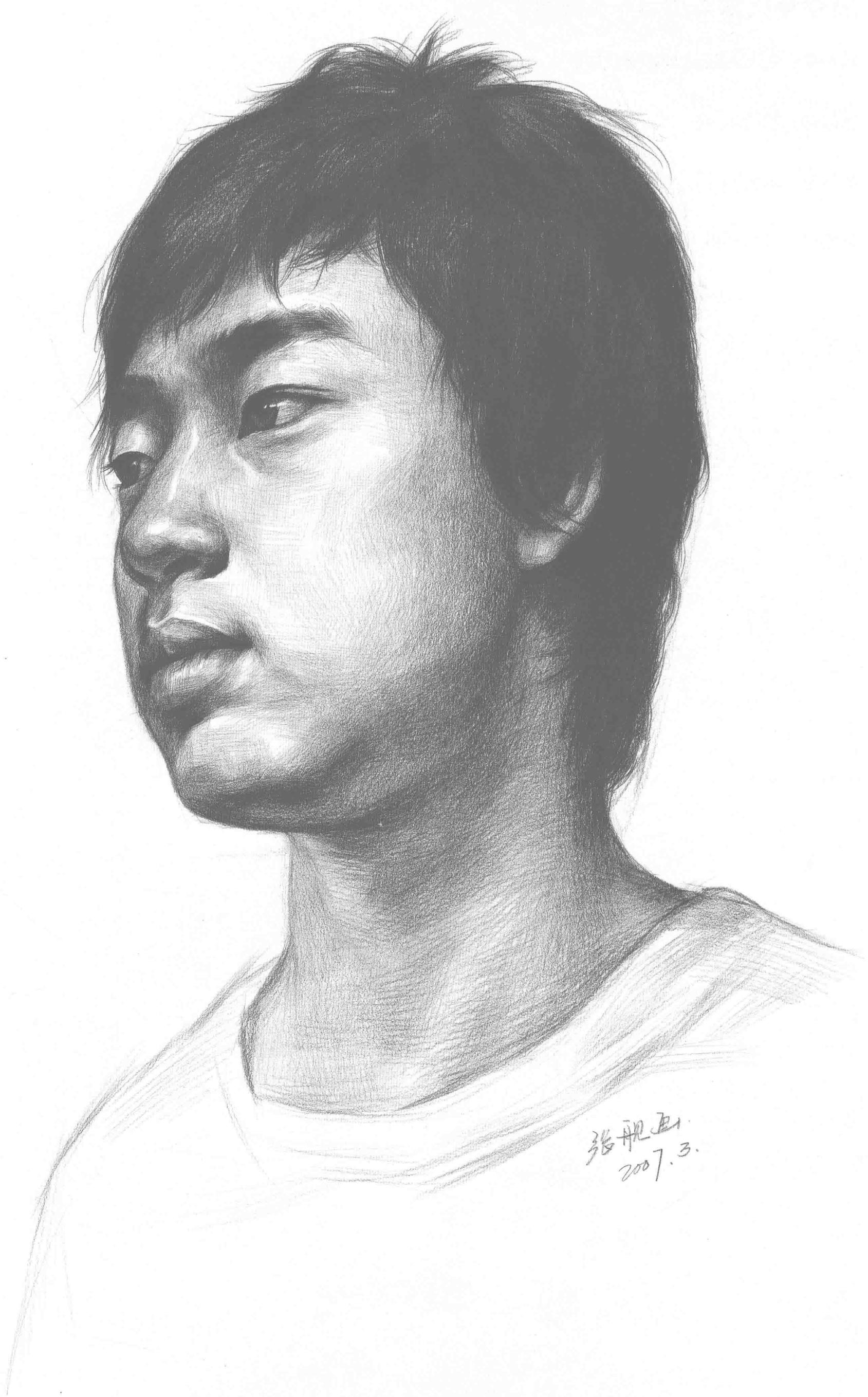
2

3

4

男青年头像写生（4—5课时）

第一步：把握形体的基本比例及透视变化。

第二步：进一步分析大体明暗关系，把握好形体结构变化，注意画面整体结构关系。

第三步：深入刻画人物五官，处理好画面的虚实关系。

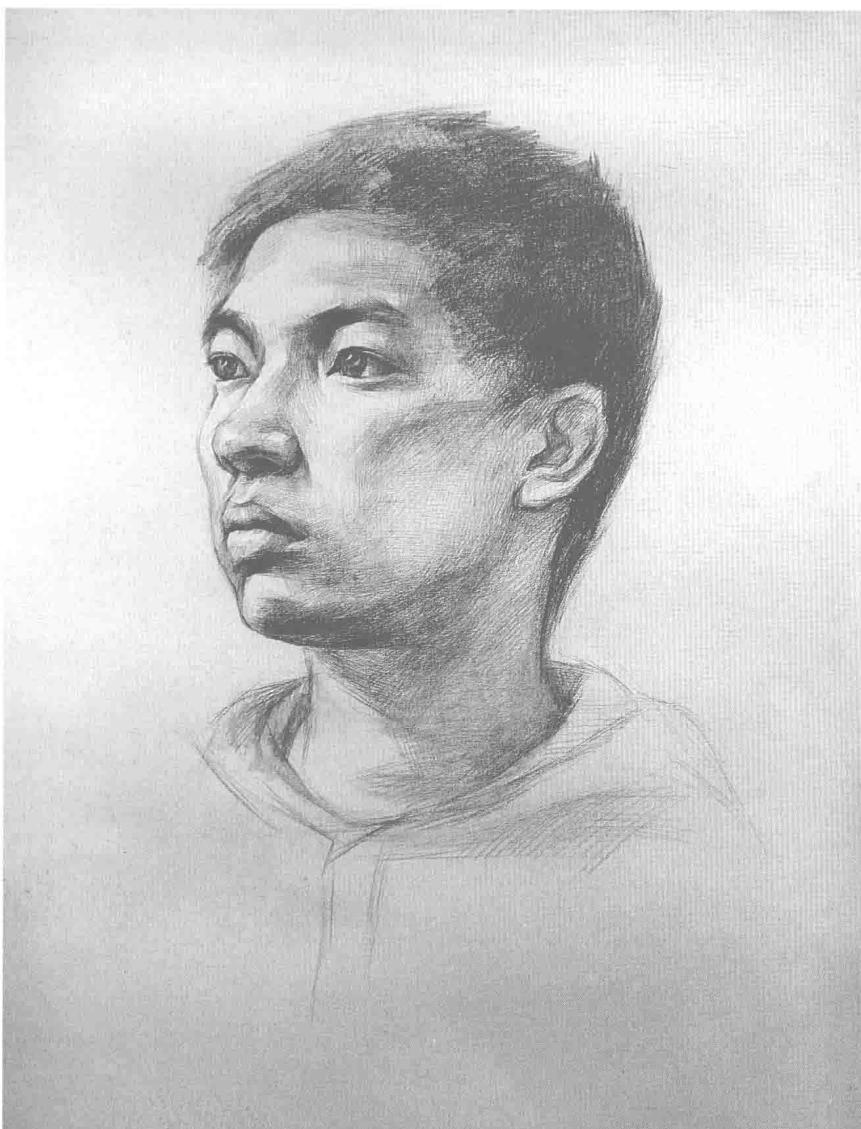
第四步：整理画面，进一步刻画五官，把握画面的整体关系，处理好画面的黑、白、灰调子。

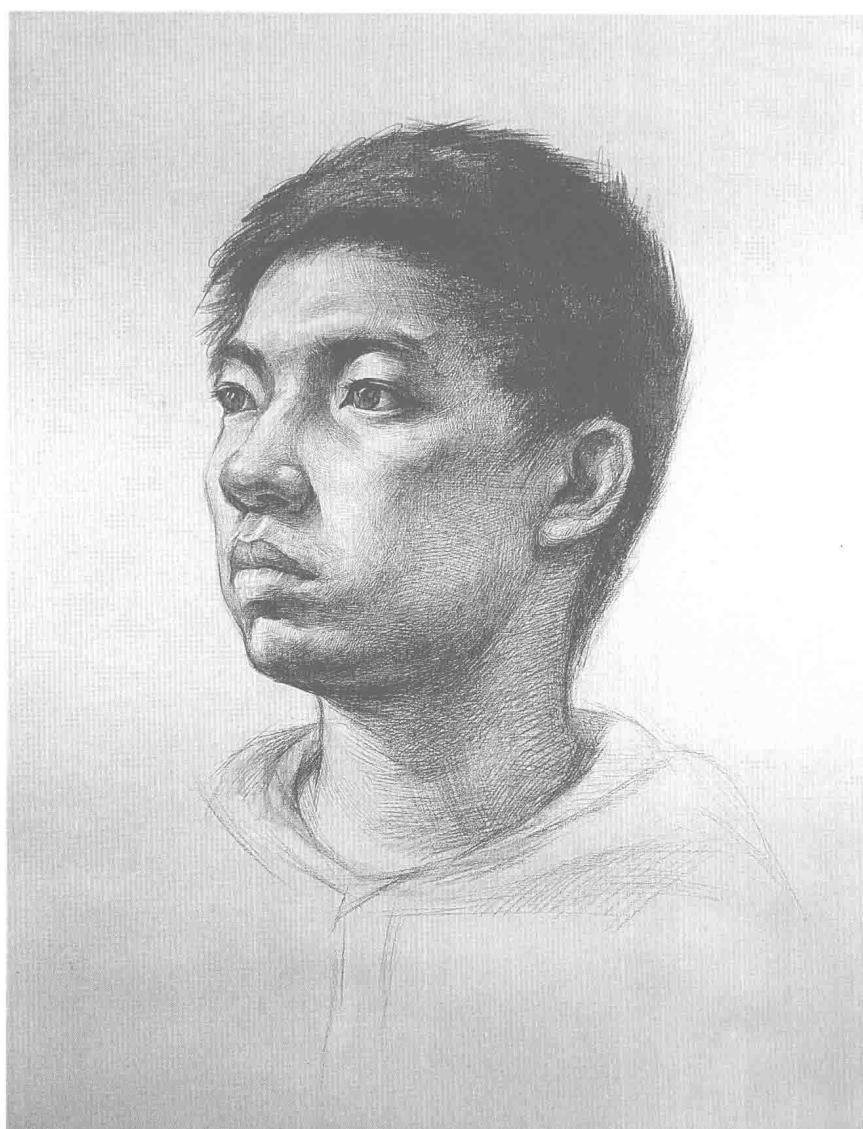
1

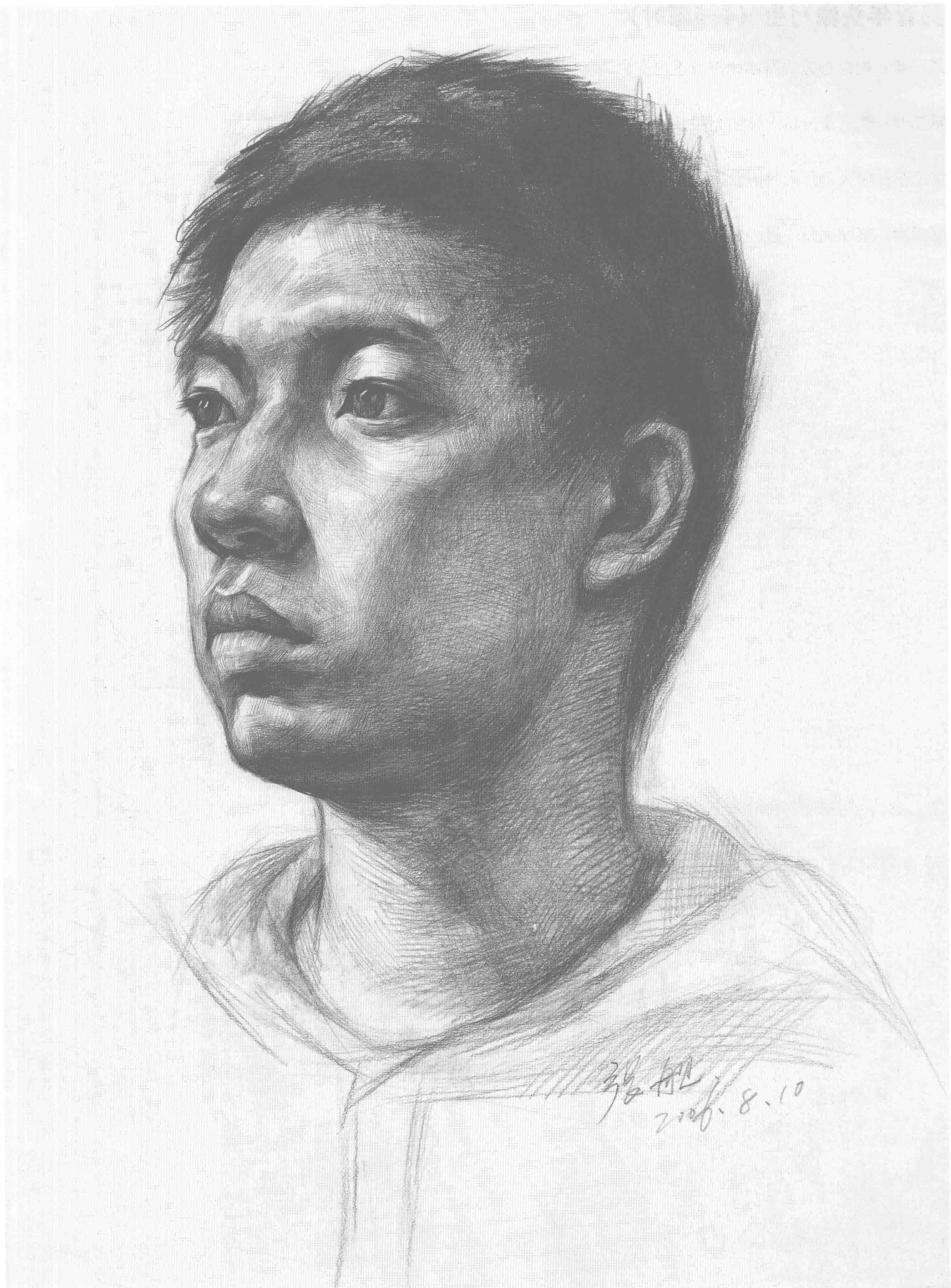
2

3

4

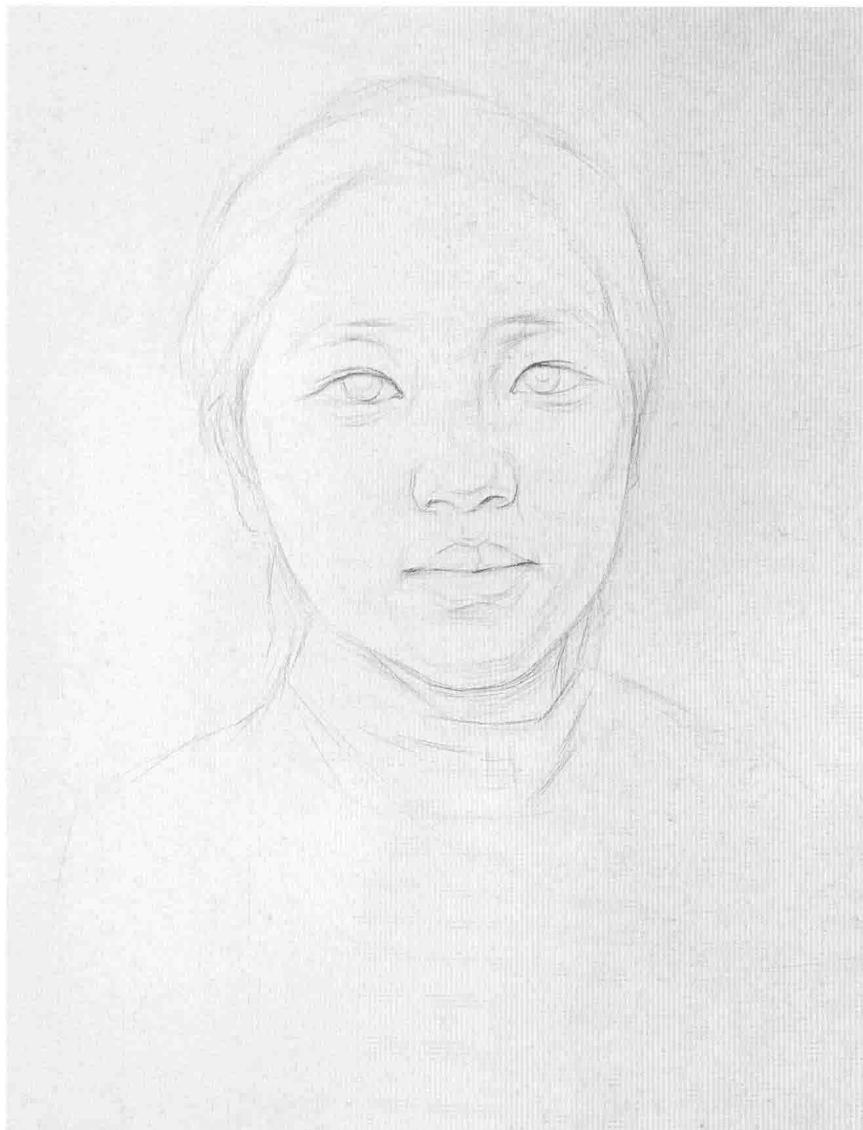
女青年头像写生（4—5课时）

第一步：把握好大的形体比例关系及人物表情的刻画，分析大的形体转折关系。

第二步：画出女孩脸部的形象特征，分析形体结构要恰到好处，画出大体明暗关系。

第三步：深入刻画阶段注意人物表情的变化及空间层次的表现。

第四步：整理画面注意画面的整体与局部的关系，处理好女孩皮肤质感的刻画。

1

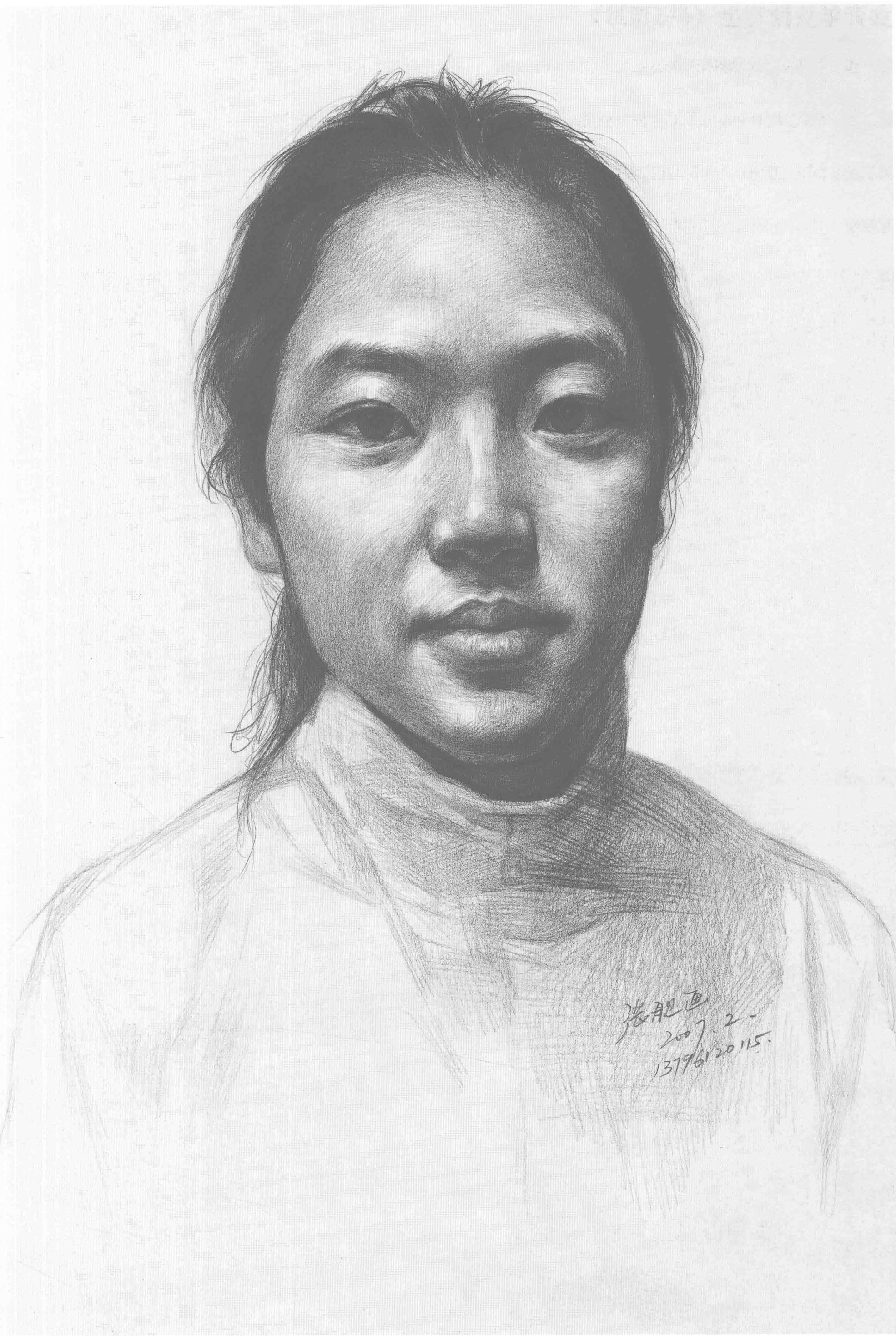
2

3

4

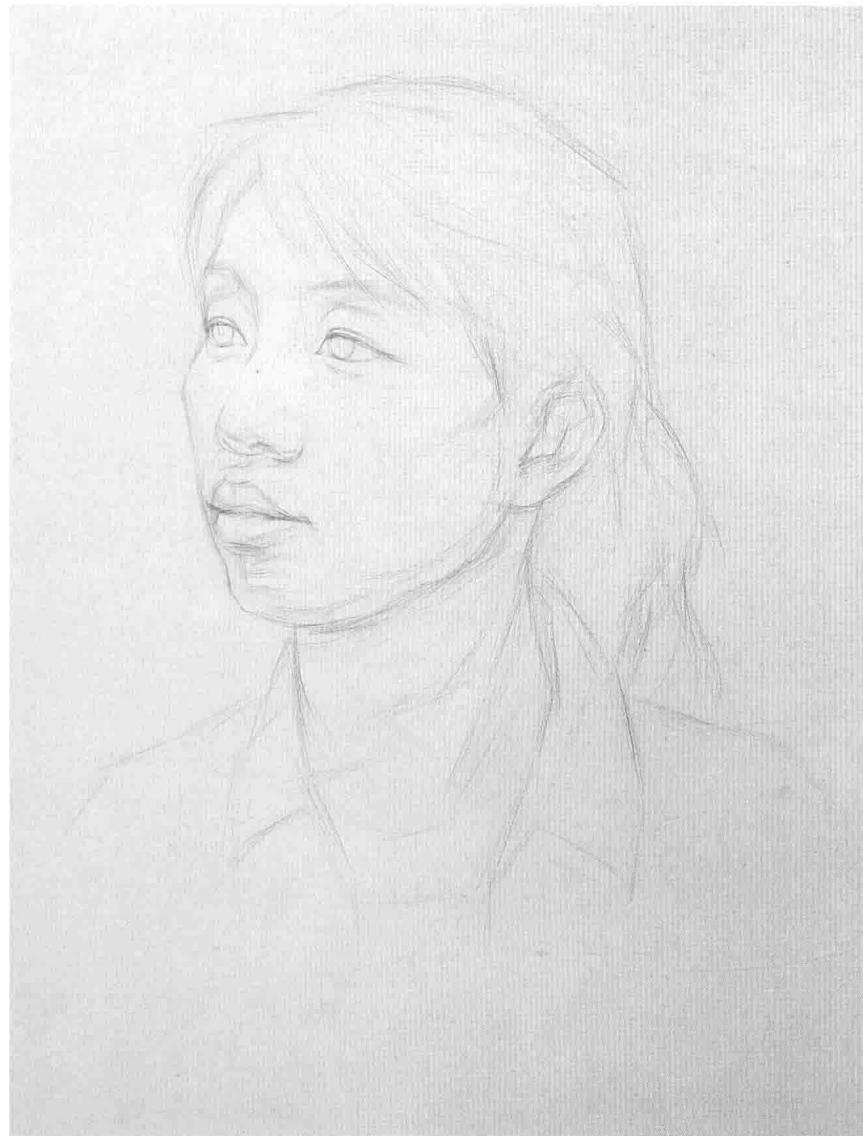
女青年头像写生（4—5课时）

第一步：抓住人物的基本形象特征及动态。

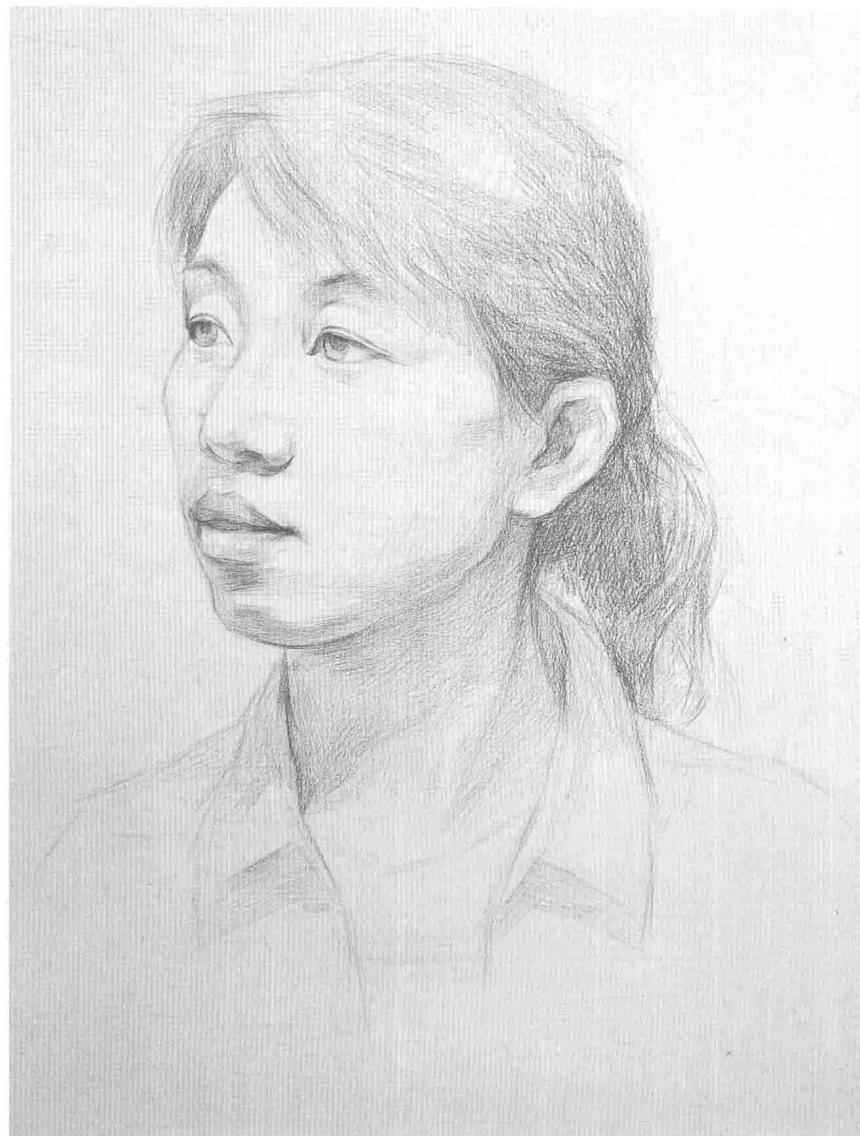
第二步：画出大体明暗关系，把握好人物的神态和气质。

第三步：深入刻画阶段，加强黑、白、灰层次变化，细致刻画局部。

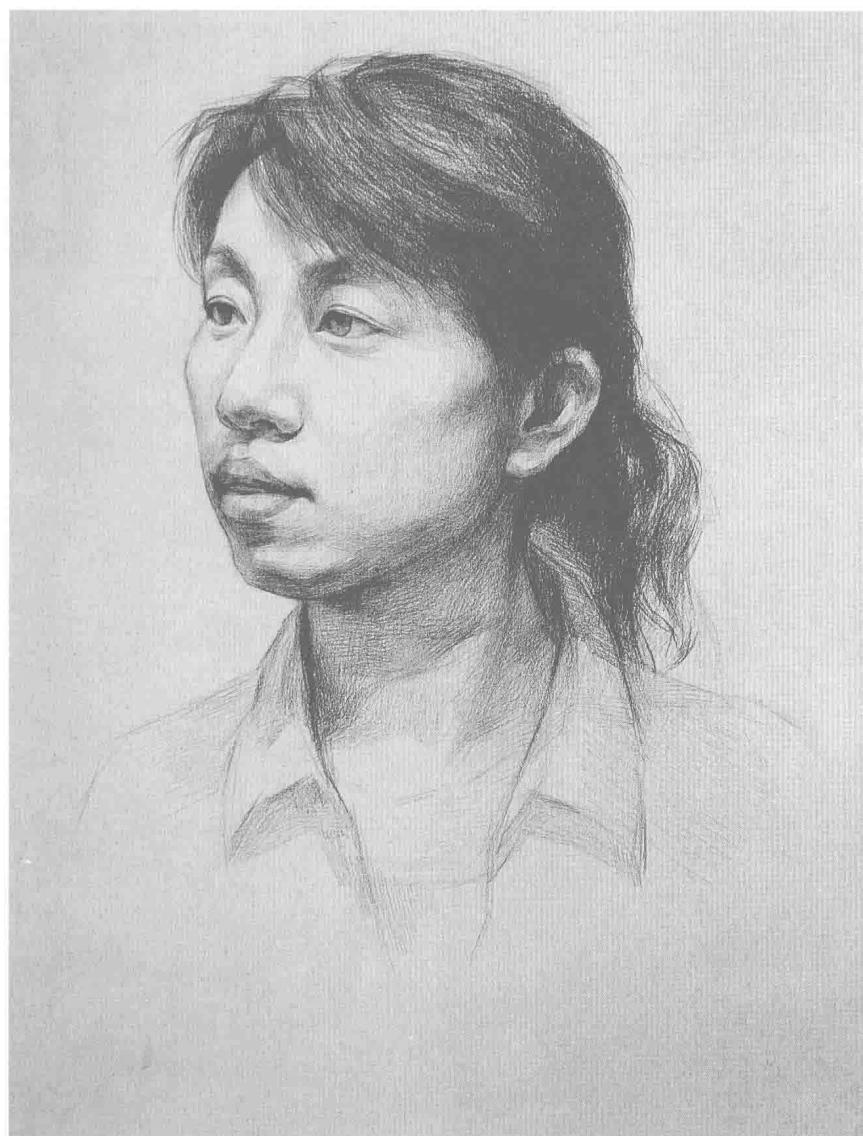
第四步：协调统一画面，要注重对人物头发质感的表现。

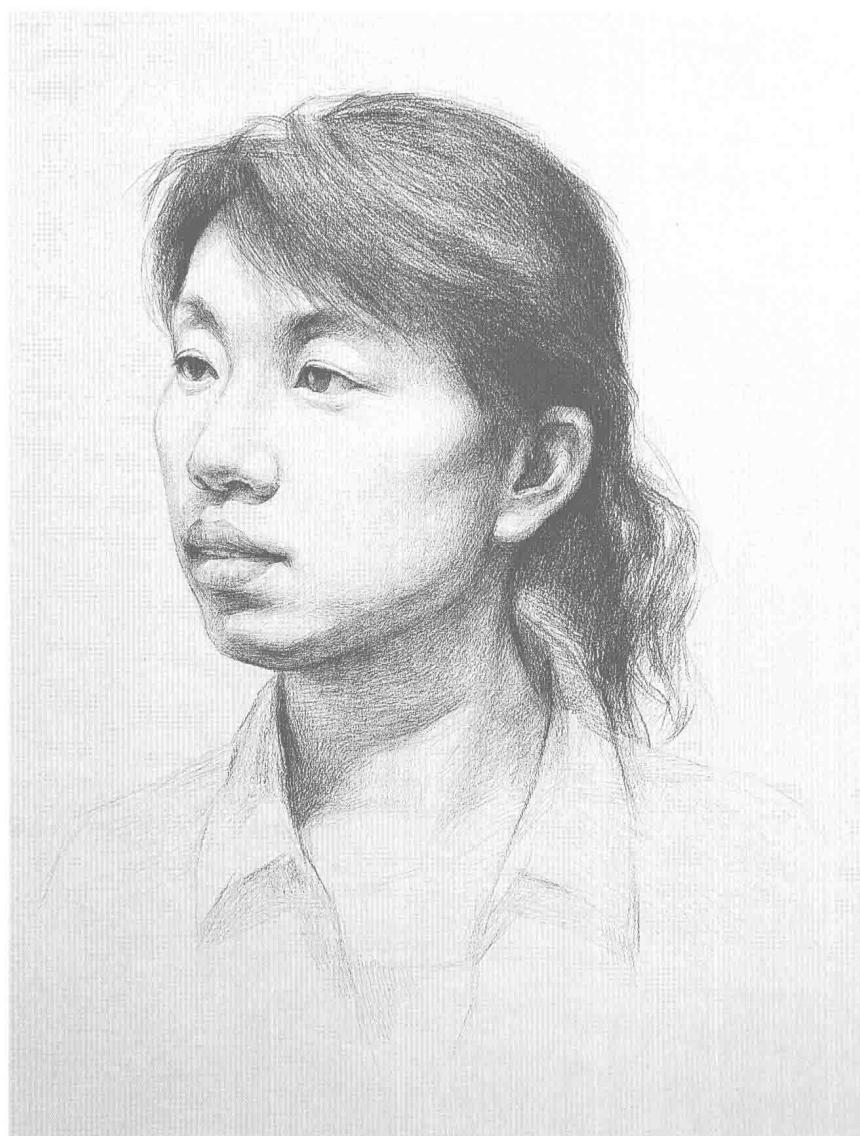
1

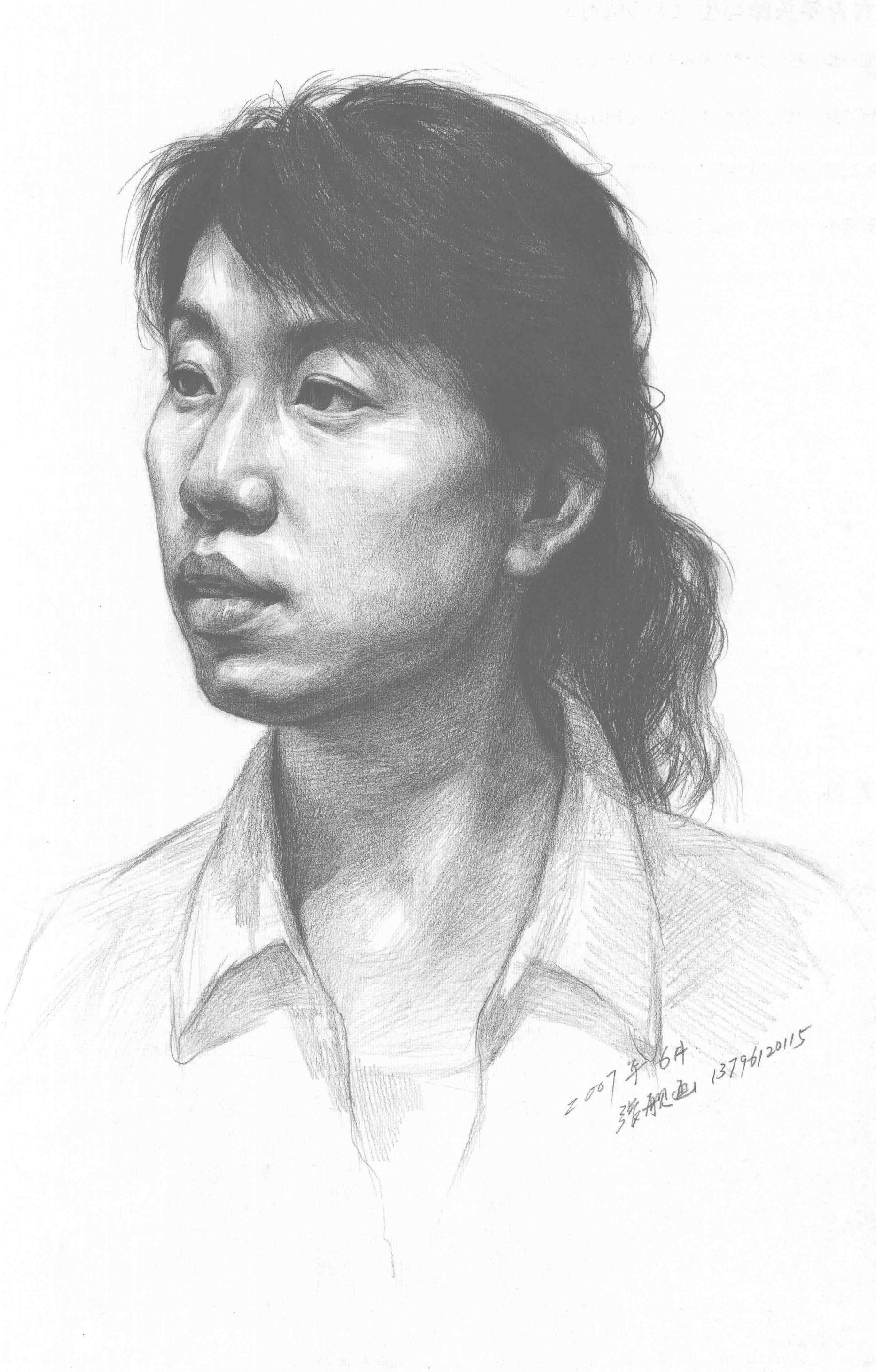
2

3

4

男青年头像写生（4—5课时）

第一步：注意构图及人物头像的基本动态和透视变化。

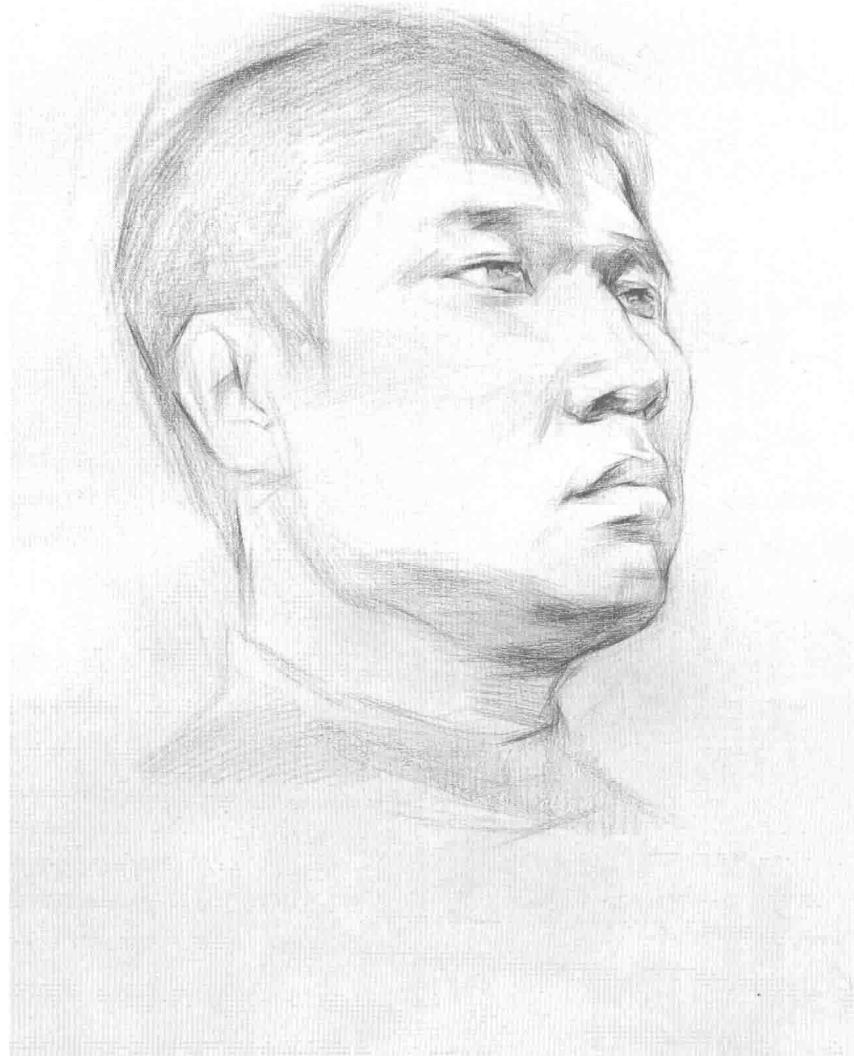
第二步：运用解剖知识对形体结构作进一步分析，并画出大体明暗关系。

第三步：注意整体与局部的关系，深入分析形体结构，注意空间层次的表现。

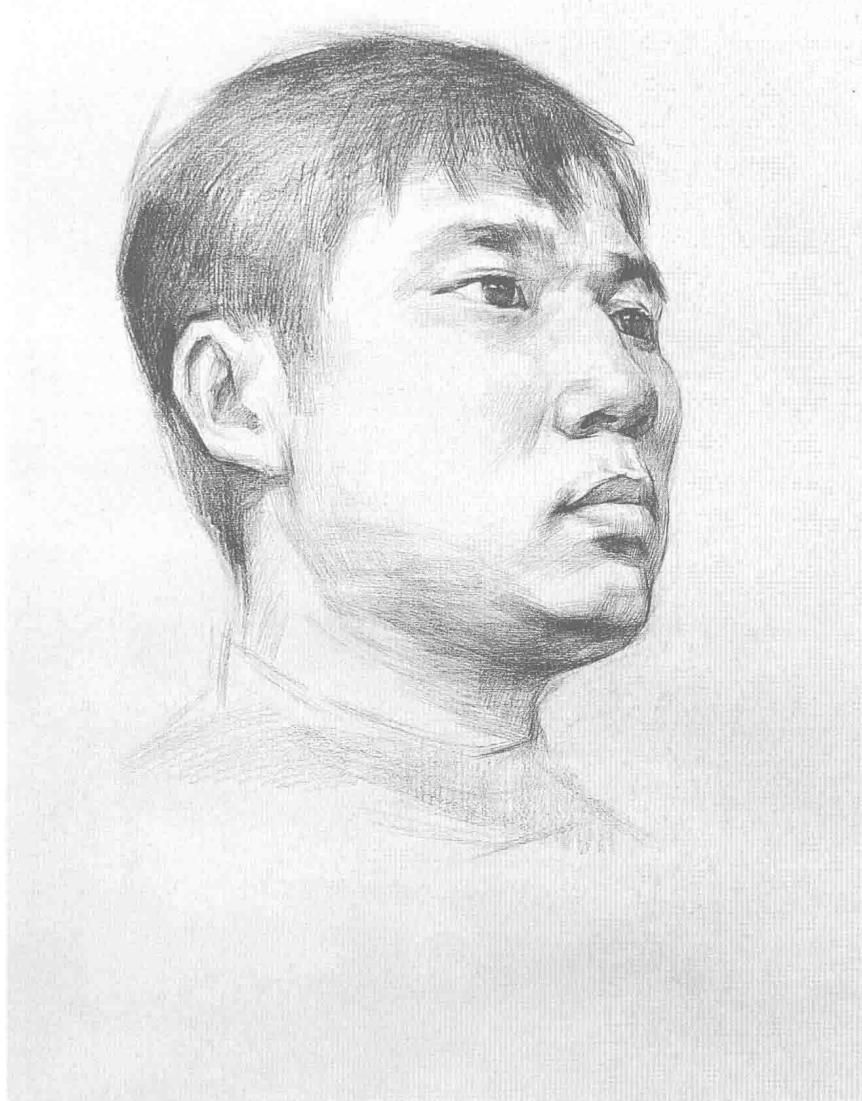
第四步：深入刻画阶段，注意画面的完整性、五官的刻画和画面的整体关系。

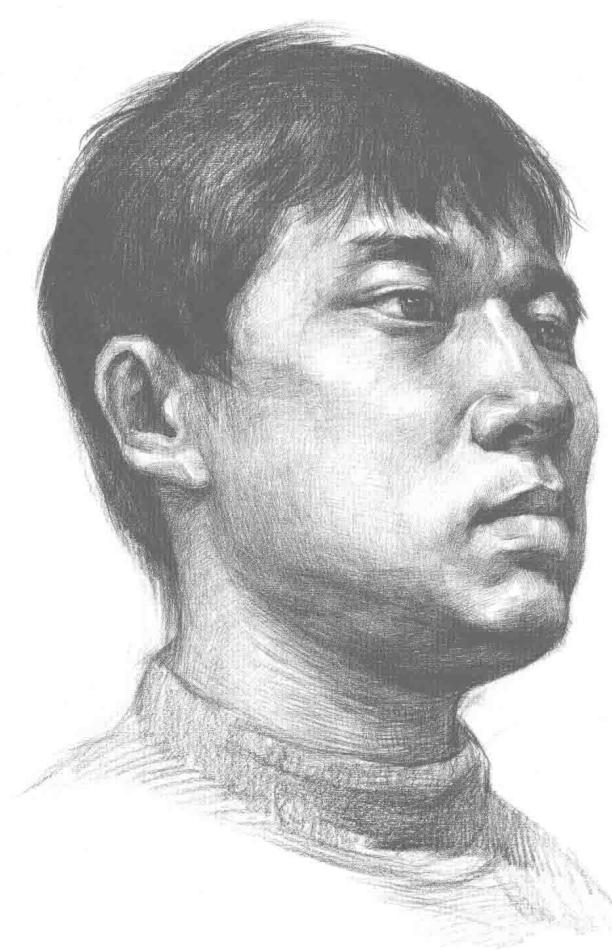
1

2

3

4

